

Armenian Composers

Armenian music of the 20th century is rich in colourful works of various genres. Despite this, the works of Armenian composers, with a few exceptions such as Aram Khachaturian, are still not sufficiently well known in the West. This is especially true of vocal music. Concealed behind an impenetrable barrier posed by language difficulties associated especially with the legibility of the unique Armenian alphabet and with difficulties of pronunciation, vocal compositions by Armenian composers may appear an arduous trail that, nonetheless, promises a plethora of amazing discoveries.

The present release contains vocal compositions by two composers, one of whom belongs to the first half of the 20th century, while another continues to compose today. Although these works represent merely the tip of the iceberg, the art of both masters can be considered, to some extent, to be representative of Armenian music. Both have set certain milestones that have become reference points for generations of Armenian composers; the works of both have become a fixed part of the repertoire of a large number of performers. The two composers also share a distinctive feature in that they both, while relying on the characteristic structural features of Armenian traditional tunes, were aware of the developmental trends of the world's musical art and kept apace with the times, combining tradition and innovation. However, despite the popularity of these artists in their homeland and abroad, their vocal music has so far been recorded only sporadically, failing to reflect the full merit of their work in the chamber vocal genre.

Romanos Melikian (1883–1935) entered the history of Armenian music as a composer, educator and public figure. As a graduate of the St Petersburg Conservatory, he realised the importance of a professional music education. It was down to his efforts that the first music studio was founded in Yerevan in 1921; two years later it was expanded into the Yerevan State Conservatory.

Melikian's compositions, mostly vocal, can be divided into three periods. Up to 1916 he wrote romances under the influence of contemporary salon music. However, in 1916, as a member of a group established to render assistance to the survivors of the Armenian Genocide, he visited Van (Turkey). There he discovered and recorded a number of Armenian folk songs, which radically changed his creative orientation. In the last years of his life, Melikian wrote popular songs commissioned by the Soviet government.

The song-cycle *Zmrukhti* ('Emerald Songs') was finally edited and prepared for publication in 1928. It consists of eight songs based on texts by Armenian contemporary poets – H. Tumanyan, A. Isahakyan, D. Demirchyan, A. Khnkoyan and G. Kalashyan – as well as folk texts. This unusual music also drew inspiration from the vocal works of the outstanding Armenian composer Komitas Vartapet, as well as from the music of Maurice Ravel, with its colourful modality, playful timbre and spicy harmonies that have little to do with classical style. Melikian's melodies, as though borrowed from folk-song traditions, are akin to paintings mounted in sparkling 'frames' of accompaniment interwoven with rich dissonances and interspersed with intricate pedalwork.

The name of **Tigran Mansurian** (b.1939) is well known to all who are familiar with the 'alternative' wave of Soviet music. Belonging to the same generation as Schnittke, Gubaidulina, Pärt, Silvestrov, Denisov and Kancheli, Mansurian was the first to open up Armenian music to the artistic trends of the 1960s and '70s. In later years he began to compose in a more traditional style, but his name will forever be associated with innovations setting the course for the further development of Armenian music.

Mansurian's works are performed and recorded regularly. In recent years, recordings of his music by the Munich-based ECM Records have become widespread. However, his works for voice still remain in the shadow of his larger compositions. Mansurian has penned five cycles for voice and piano, two of which are presented on the current release. Both date back to the 'Swinging Sixties'. The miniature *Three Romances on Poems by Federico García Lorca* (1966) is in fact the first work in which Mansurian departed from a neo-classical template and developed a relatively radical style. And although the language of the Romances is still reserved and moderate, the music's rhythmic looseness and harmonic ambiguity contain the germs of innovation that attained their full expression in his instrumental works. In essence, Mansurian never wrote non-tonal music for voice. His characteristic manner of vocal intonation is based on the melodies of folk music, acquiring a distinctive coloration in his works. This applies even more to the *Four Hayrens by Nabapet Kuchak* (1967), one of his best-known works. *Hayrens* earned the composer a triumph at an All-Union competition and, as a result, has been widely publicised. Setting verses by a medieval Armenian poet, these four songs reflect the composer's fascination with both Armenian monodic music and new trends – pointillistic 'scattering' of tones, 'gathering' of vertical harmonic lines extricated from the horizontal melodic axis, modal clusters, reverberating echoes of the keyboard's extreme

registers, and so on. The ‘hayren’ is a special poetic form used by Kuchak, and the prosody of Mansurian’s music is inextricably linked with the rhythmic structure of the text.

This album also contains one of Mansurian’s more recent works, the *Lullaby for a Prince* for piano (2010), dedicated to the memory of Andrey Volkonsky, and the first part of Artur Avanesov’s (b.1980) set of miniature piano pieces *Feux follets* (‘Frenzied flames’), still a work in progress. The series is not a unified whole, as there is no consistent dramatic theme running throughout its constituent parts. Furthermore, being postmodern in essence, the movements do not even possess a stylistic unity, the emphasis being placed on a creative past, with direct textual or stylistic allusions.

© Mariam Sarkissian & Artur Avanesov, 2015

Translation: Anna Mkhitarian

Compositeurs arméniens

La musique arménienne du XXe siècle est riche en œuvres brillantes de genres divers. En dépit de cela, les œuvres des compositeurs arméniens, à certaines exceptions, comme celles d’Aram Khatchatourian, sont jusqu’à présent insuffisamment connues dans les pays occidentaux. Cela concerne particulièrement la musique vocale. Dissimulées derrière la barrière infranchissable des embûches linguistiques, liées en premier lieu à la lecture de l’alphabet arménien, mais aussi aux difficultés de prononciation, les œuvres vocales des compositeurs arméniens se présentent comme un chemin peu praticable, augurant cependant des découvertes uniques.

Ce disque contient des compositions vocales de deux auteurs, dont l’un appartient à la première moitié du XXe siècle alors que l’autre continue à œuvrer de nos jours. Et bien qu’il ne s’agisse là que de la partie émergée de l’iceberg, on peut considérer dans une certaine mesure l’œuvre des deux auteurs comme représentative de la musique arménienne. Ils ont tous deux fixé des jalons devenus des points de repère pour des générations entières de compositeurs arméniens et leurs œuvres se sont solidement implantées dans le répertoire d’un grand nombre d’interprètes. Ils s’apparentent en outre par le fait que, tout en se basant sur les particularités de la construction mélodique de la musique traditionnelle arménienne, ils n’en ont pas oublié pour autant l’évolution de la musique mondiale, épousant les tendances de leur temps et combinant tradition et esprit novateur. Cependant, en dépit de la popularité de ces auteurs dans leur pays et au-delà, leur musique vocale n’a été enregistrée jusqu’à présent que de façon sporadique, ne fournissant pas un tableau complet de leur création dans ce genre.

Romanos Mélikian (1883–1935) est entré dans l’histoire de la musique arménienne en tant que compositeur, pédagogue et personnalité publique. Diplômé du conservatoire de Saint-Pétersbourg, il avait conscience de la nécessité d’une formation musicale professionnelle. Grâce à ses efforts fut créé en 1921 le premier studio de musique à Erévan, qui deux ans plus tard a donné naissance au Conservatoire d’Erévan.

On peut diviser l’œuvre de Mélikian, en majorité vocale, en trois périodes. Jusqu’en 1916, il a écrit des mélodies sous l’influence évidente de la musique de salon de l’époque. Mais en 1916, dans le cadre d’un groupe créé pour apporter de l’aide aux Arméniens survivants du Génocide, il part pour Van (Turquie). Là, il réussit à entendre et à inscrire une quantité de chansons populaires

arméniennes qui modifient fondamentalement l'orientation de sa musique. Pendant les dernières années de sa vie, Mélikian a écrit des chansons pour chœurs sur commande du gouvernement soviétique.

Le cycle vocal *Zmrukhti* (dont on peut traduire le titre par « Chansons d'émeraude ») fut mis en forme sous sa version définitive et préparé à la publication en 1928. Il est composé de huit mélodies sur des textes de poètes arméniens de l'époque, O. Toumanian, A. Isaakian, D. Demirtchian, A. Khnkoian et G. Kialachian, et aussi sur des textes de chansons populaires. On peut citer parmi les sources d'inspiration de ces compositions originales l'œuvre vocale du grand compositeur arménien Komitas, ainsi que la musique de Maurice Ravel avec sa modalité colorée, son jeu de timbres, ses harmonies épicées qui ont peu de chose en commun avec la musique classique. Les mélodies de Mélikian, que l'on dirait empruntées à la création populaire, sont serties de l'encadrement étincelant d'un accompagnement riche en dissonances et faisant un large usage de la pédale.

Le nom de **Tigran Mansourian** (né en 1939) est bien connu de tous les mélomanes familiers avec la vague « alternative » de la musique soviétique. Appartenant à la même génération que Schnittke, Gubaïdullina, Pärt, Silvestrov, Dénissov et Kantcheli, Mansourian a été le premier à orienter la musique arménienne vers les tendances artistiques des années 1960 et 1970. Par la suite, il a adopté une écriture plus traditionnelle, mais son nom est à jamais lié aux novations qui ont déterminé l'évolution ultérieure de la musique arménienne.

Les œuvres de Mansourian sont souvent interprétées et enregistrées. Ces dernières années, des enregistrements de ses œuvres édités par la maison de Munich ECM Records ont été largement diffusés. Cependant, ses œuvres vocales sont malheureusement demeurées jusqu'à présent dans l'ombre d'œuvres plus importantes. On doit à la plume de Mansourian cinq cycles de mélodies pour voix et piano. Deux d'entre eux, qui datent des tumultueuses années 1960, sont représentés sur ce disque. Les miniatures intitulées *Trois mélodies sur des vers de Federico García Lorca* (1966) sont au fond la première œuvre où Mansourian s'écarte du néoclassicisme et s'approprie un style relativement radical. Et même si la langue des mélodies demeure retenue et modale, l'audace rythmique, ainsi que l'ambiguïté harmonique de cette musique, contiennent en germe les novations qui se sont pleinement manifestées dans les œuvres instrumentales du compositeur. En fait, Mansourian n'a jamais écrit d'œuvres atonales pour la voix. La manière d'accentuation vocale qui

lui est propre se base sur la mélodie de la musique nationale qui a acquis dans ses œuvres une interprétation originale. Cela se rapporte particulièrement à *Quatre hayrens de Nahapet Kuchak* (1967), une des œuvres les plus connues de Mansourian qui lui a permis de remporter la victoire dans un concours national soviétique et a en conséquence été largement diffusée. Écrites sur les vers d'un poète arménien du Moyen Âge, ces quatre chansons reflètent l'attirance de leur auteur tant pour la musique monodique arménienne que pour les tendances nouvelles comme la subdivision pointilliste des tons, l'agrégation de la verticale harmonique à partir de l'horizontale mélodique, les clusters modaux, les résonances sonores des registres extrêmes du piano... Le hayren est une forme poétique particulière utilisée par Kuchak, et la prosodie de la musique de Mansourian est indéfectiblement liée à la structure rythmique du texte.

Le disque comprend également une des dernières œuvres de Mansourian, *Berceuse pour le prince* pour piano (2010), dédiée à la mémoire du compositeur Andreï Volkonski, et un extrait de la première partie du cycle de miniatures pour piano d'Artur Avanesov (né en 1980) *Feux follets*, encore en cours d'élaboration. Il ne s'agit pas d'un tout, car il n'existe pas de thème dramatique cohérent qui parcourt les différentes parties. D'ailleurs, post-modernes par leur essence, celles-ci ne disposent même pas d'une unité stylistique, l'accent étant mis sur le passé créateur, avec des allusions stylistiques ou textuelles directes.

© Mariam Sarkissian & Artur Avanesov

Traduction : Michèle Kahn

Mariam Sarkissian

Born in Moscow, Mariam Sarkissian graduated from the Schola Cantorum in the class of Anna-Maria Bondi, then obtained her Masters diploma at the École Normale de Musique de Paris under Daniel Ottevaere. She also studied with Zara Dolukhanova, June Anderson, Inva Mula and Viorica Cortez, among others.

A prizewinner in a number of eminent international competitions and foundations, she appears in oratorio, concerts and recitals of Russian, French, Italian, Armenian and German repertoire in Europe, the USA and Israel.

On stage her roles include Cherubino (*Le nozze di Figaro*), Dorabella (*Così fan tutte*), Clarice (*La pietra del paragone*), Angelina (*La Cenerentola*), Oreste (*La belle Hélène*), the title role in Mascagni's *Zanetto*, and Peace (Johann Sigismund Kusser's *Serenata teatrale*); she also participated in the world premiere recording of *Serenata teatrale* on the Hungaroton label.

Mariam Sarkissian has worked with conductors such as Philip Walsh, Dominique Rouits, Jean-Marie Zeitouni, Benjamin Pionnier, Alexandre Brussilovsky, Jean-Louis Petit, Balázs Máté and Iñaki Encina Oyón. Venues at which she has performed include the opera companies of Massy, Nice and Toulon; the Salle Gaveau, Salle Cortot and Carnavalet Museum in Paris; the Théâtre du Capitole, Toulouse; and Théâtre Roger Barat in Herblay. She has also sung at the Renaissance Festival in Israel, and at the Belle-Île and Antibes festivals.

Artur Avanesov

Born in Moscow, Artur Avanesov graduated in piano and composition from the Yerevan State Conservatory in Armenia. He went on to pursue advanced musicological and compositional studies in Yerevan as well as continuing his piano studies abroad, at institutions including the Lucerne Festival Academy (2003–05), and with the Ensemble Recherche in Freiburg, Germany.

In 2005 he was awarded his doctorate for a thesis on Zen Buddhism in the music of the 20th century. He currently teaches at the Yerevan Conservatory and at the American University in Yerevan.

He is a co-founder and active member of the contemporary music ensemble Laboratorium, based in Switzerland, and also of the Armenian/Georgian ensemble Convergence. Artists with whom he has performed include Pierre Boulez, Rohan de Saram, Kim Kashkashian, Anja Lechner, Vladimir Chernov, Tony Arnold, Tigran Mansurian, Movses Pogossian and the Seattle Chamber Players.

Artur Avanesov's works have been performed at festivals and concerts in Europe, the USA, Japan, Canada, Russia, Ukraine, Georgia, Lebanon and Iran.

Mariam Sarkissian

Née à Moscou, Mariam Sarkissian est diplômée de la Scola Cantorum (classe d'Anna Maria Bondi) et de l'École Normale de Musique de Paris (classe de Daniel Ottevaere). Elle a également travaillé avec Zara Dolukhanova, June Anderson, Inva Mula, Viorica Cortez...

Lauréate de nombreux concours internationaux et fondations, elle se produit dans des oratorios, en concert et en récital de musique de chambre russe, française, italienne, arménienne et allemande, en tournée en Europe, aux Etats-Unis et en Israël.

A l'opéra, Mariam Sarkissian incarne Clarice dans *La Pietra del paragone* et Angelina dans *La Cenerentola* de Rossini, Cherubino dans *Le Nozze di Figaro* et Dorabella dans *Così fan tutte* de Mozart, Oreste dans *La Belle Hélène* d'Offenbach, rôle-titre dans *Zanetto* de Mascagni, Peace dans la *Serenata teatrale* de Kusser, opéra qu'elle enregistre également en première mondiale chez Hungaroton en 2010.

Elle travaille sous la direction de Philip Walsh, Dominique Rouits, Jean-Marie Zeitouni, Benjamin Pionnier, Jean-Louis Petit, Alexandre Brussilovsky, Balázs Máté, Iñaki Encina Oyon, se produit à l'Opéra de Massy, Opéra de Nice, Opéra de Toulon, Théâtre du Capitole, Théâtre d'Herblay, Salle Cortot, Salle Gaveau, Musée Carnavalet, Renaissance Festival (Israël), Festival de Belle-Île, Festival d'Antibes...

Artur Avanesov

Né à Moscou, Artur Avanesov est diplômé en piano et en composition du Conservatoire d'Etat d'Erevan (Arménie). Il s'y perfectionne en musicologie et en composition, ainsi qu'en piano à l'étranger, notamment lors de l'Académie du Festival de Lucerne en 2003-05 et avec l'Ensemble Recherche à Freiburg, Allemagne.

En 2005, il obtient son doctorat avec une thèse sur le Bouddhisme Zen dans la musique du XXe siècle. Actuellement il enseigne au Conservatoire d'Erevan et à l'Université Américaine de Erevan.

Il est cofondateur et membre actif de l'ensemble de musique contemporaine Laboratorium, basé en Suisse, ainsi que de l'ensemble arméno-géorgien Convergence.

Il a collaboré et s'est produit avec Pierre Boulez, Rohan de Saram, Kim Kashkashian, Anja Lechner, Vladimir Chernov, Tony Arnold, Tigran Mansurian, Movses Pogossian, Seattle Chamber Players...

Ses œuvres ont été interprétées lors des festivals et d'autres événements en Europe, Etats-Unis, Japon, Canada, Russie, Ukraine, Géorgie, Liban et Iran.

Many thanks to:

*Tigran Mansurian, Emmanuel Utwiller, Levon Akopian, Gurvan Le Clech,
Evgenia Saré, Michèle Kahn, Arusyak Aleksanyan and Alfred Caron*

Recorded: November 2014, Aram Khachaturian Concert Hall, Yerevan, Armenia

Piano: Steinway D-274

Executive producer: Mariam Sarkissian

Recording producer: Mariam Sarkissian

Recording engineer: Sergey Gasparyan

Artist photos: © Mariam Sarkissian

© & © 2015 Brilliant Classics